



“四瓣花纹”：流淌至今的千年文脉

□刘 燕

近期，一场围绕对称四叶花卉图形的商业标识争议，引发大众对传统纹样归属、文化使用边界的广泛讨论。网友翻出古籍织锦、古器纹饰对照溯源，不难发现，这类均衡舒展的四瓣花纹，早在汉唐便定型成熟，也就是后世所称柿蒂纹、宝相花，千百年来散落于壁画、瓷器、窗棂与民间织物，是属于国人共享的公共美学财富。一边是传承千年、无专属权属的古典纹样，一边是现代商标体系划定的排他保护范围。这场舆论热议，也把一个被忽略的命题推到台前：我们该如何重新审视、梳理、用好沉淀千年的中式传统纹样，守住本土美学根脉，厘清公共文化资源与商业设计之间的边界。

中国纹饰史也是一部文化史

如果想了解中国纹饰首先要恢复常识与记忆，认真审视祖先留给我们的智慧和财富，深刻理解中国的纹饰美学，体会作为一个中国人的文化血脉觉醒与深层文化自信。孔子曰：“文质彬彬然后君子。”纹饰之于国人从不仅仅是一个图形或者符号，抑或者外在装饰，而是中华民族的一种文化叙事方式，是几千年来中国人生活与审美文化观念的标识，是人们在劳动实践中创造与积累的智慧结晶。从新石器时期的彩陶纹饰，到商周青铜器纹饰，以及木雕、石雕、金银器具、纺织品等，在车马装饰、房屋营造、建筑彩绘中，中国纹饰具有纹以载道、意必吉祥的美学特征。敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等世

界文化遗产中蕴藏着纹饰与世界各民族文化交往、交流、交融的共同体历程，而纹饰美学更是渗透进寻常百姓生活的衣食住行，无处不在，因此中国纹饰史就是一部文化史。

中国四个花瓣的纹样被称为“方花纹”“方华纹”等，其纹饰结构以圆钮或方丁为中心指向十字对称的四瓣花，因其形态形似宿存的柿子花萼，因此也称为“柿蒂纹”。中国关于同一个纹饰的命名不尽相同，这是因为不同地区、时代，每一种纹饰的内涵也不相同。中国纹饰兼具形式骨架与文化寓意的象征比附，因此形成独有的名物命名体系，这与民众的生活经验与文化积淀密切相关。就像汉字除了音、形、意，同一个字或词在不同地域也有不同内涵，纹饰也有“方言”。四瓣花其本质是十字交叉的结构，由于具有无限延展的形制，因此适用于各种载体装饰。比如，汉代画像石中就已经有了大量柿蒂纹饰，雕刻工艺的发展又促进了其装饰艺术的丰富性。汉代的柿蒂云纹组合砖，菱形交叉的结构使柿蒂纹与祥云纹两种类型可以组成丰富的视觉效果，这就是中国纹饰造型“以一当十”的特点。

不同时期对于这种正十字交叉的纹饰称呼虽不同，但都赋予了其深厚的审美内涵。“柿蒂纹”寄托了圆满如意、平安长寿的寓意，其四瓣均匀分布的形态，象征着四方安定与和谐。柿蒂纹造型出现的时间最早可追溯距今约5000年以上的新石器时代仰韶、大汶口及大溪文化彩陶装饰，这种中心圆点伸出四瓣的造型是柿蒂纹的雏形。柿蒂纹在商周时期的陶

器与青铜器上已有应用，战国铜镜上这种纹饰叫做“方华纹”，其来源是战国铜镜铭文“方华蔓长，名此曰昌”，自此“十”字结构象征东南西北四方，代表了天圆地方、四季四方的宇宙观，由此这种纹饰在铜镜、漆器、瓦当等日常用品中得到广泛应用，并随材料、材质与工艺的不同呈现出千变万化的视觉效果。

魏晋伴随佛教纹饰宝装莲花的东传，至隋唐时期这种十字骨架的纹饰还出现了宝相花的造型。唐宋以来，工商业的发展促进了手工艺的繁荣，柿蒂纹的应用体系愈加成熟，而人们所熟知的日本正仓院藏中国唐代紫檀木画槽琵琶的螺钿镶嵌花纹已经有宝相花与柿蒂纹搭配使用的复合造型。柿蒂纹在中国园林及传统四合院营造中，花格窗、铺地这种纹饰也十分普遍，在三雕艺术中也常做地子使用，以衬托出主题纹饰的装饰层次和效果。宋代工商业的发展使丝绸纺织业非常繁荣，绛罗绸缎使纹饰艺术样式更加多样，“十”字作为四方连续纹饰的骨架结构，在唐宋的织锦中就是十字结构造型。“四方如意”云肩的造型也是十字交叉的，代表四方如意、万代流长的意涵。清代传统纹饰的世俗化道路，使宫廷精细的纹饰普及至百姓枕顶、服饰和生活器具等载体，传统纹饰的美学内涵就更加丰富了。

传统纹饰的现代转化

“四”这个数字在中国代表四方、四时、四神等概念。在民俗信仰里福祿寿喜的人格化即福星、禄星、寿星、喜神，其语义在中国传统纹饰中还常常用蝙蝠、鹿、寿桃、喜鹊等图形表示，象征了“五蝠捧寿”“鹤鹿同春”“福寿安康”“喜上眉梢”等吉祥内涵。“禄”代表富足，常用连钱纹的造型作为底纹，其钱币无限延续的造型象征着财源滚滚，四方连续纹饰简单而无限，因此深受喜爱，而其阴形造型也是四瓣花结构。“四”还代表了历法时间，一年四季，宋代“一年景”纹饰就是代表春夏秋冬四季的春桃、夏荷、秋菊、冬梅等纹饰，常用于服饰、瓷器、石雕等各种应用场景。在剪纸、刺绣、香包、布艺等各种民间工艺中，与“四”相关的造型都有体现。中国有五十六个民族，每个民族都有这种十字交叉的纹饰，如土家族的西兰卡普以十字纹代表四方、八面山等概念，在民俗仪式中作为重要的符号；苗族刺绣中的十字纹也是常用的样式，被称为“无字的史书”，以符号记录了生命起源与人祖神话故事；此外，苗族十字纹还被赋予吉祥神圣、生命繁衍和阴阳和谐的审美意蕴。实际上，各民族纹饰中，十字纹饰都十分常见，其变体与衍生更是不胜枚举。

传统纹饰的现代设计转化，建立在对其文化内涵的深刻理解之上，唯有如此才能更好地发挥传统文化的当代价值。中国传统纹饰是历代先民智慧凝聚的结晶，是几千年中华文明的符号载体，它不仅是单纯的外在样式或者风格，更是一部博大精深的视觉史诗。因此，传统纹饰的当代转化应避免简单地复刻、摘抄、移植或拼贴，更不能仅截取外在纹样造型或结构骨架，造成符号滥用与文化误读。设计师应当先读懂纹饰所蕴含的文化寓意、时代背景、精神内核与审美特征，厘清其形制源流与使用语境，深刻体会古人的宇宙观念、审美意趣与文化记忆等丰富的内涵。在继承传统美学思想与文脉的基础上，面向当代的审美需求、材料工艺与使用场景，兼顾文化根脉的延续与现代设计语言的表达，完成纹样的重构、再创造与转化应用，让古老纹饰真正适配当下生活，实现传统文化的活态传承，为当代与未来的设计赋能。在这方面，山东大学“海阔天高”云肩设计便是很好的例证：设计以柿蒂纹为基础，采用十字作为骨架，以石榴与桃子作为轮廓。一经推出迅速得到广大校友的喜悦，究其根本，正在于它唤醒了年轻一代的民族文化血脉，激发了发自内心的文化自觉。

由此可见，纹饰的造型具有历史延续性，其文化内涵伴随时代的发展不断丰富，并在一定区域内达成审美共识，而其命名也被赋予不同的意义。十字结构是最易于无限延伸的连续图形表达，具有极强的延伸与变体能力。方华纹、柿蒂纹、宝相花纹、十字纹等，在形态上都以十字交叉为主要结构，由中心向四方延伸。这就是为什么当我们看到这种纹饰总会有似曾相识的感觉。

纹饰是集体认同的文化符号。各民族传统纹饰如同万花筒，折射出绚烂多彩的文化面貌，在世界艺术之林中塑造着中国的民族形象。坚守文化自觉和文化自信，是当代纹饰研究与创作的应有主义。

（作者系山东大学教授）



回望新中国成立以来杂技的发展历程，这门艺术不断突破自身本体边界，契合大众审美变迁，回应时代文化发展需求，实现了从民间街头杂耍向专业化、规范化舞台艺术的蜕变，其整体发展可划分为三个阶段。

第一阶段为标题杂技发展阶段。从业者通过主题命名的方式，将零散、独立的单体杂技节目进行整合编排，让原本单一、无关联的技艺展示形成初步的主题表意，完成了从“民间杂耍”到“舞台艺术”的基础转型。

第二阶段为杂技主题晚会发展阶段。改革开放后，国际大马戏的舞台创作理念传入国内，创作者以统一的晚会主题贯穿整场演出，打破了拼盘式杂技节目的演出形式，推动杂技创作体系化。

第三阶段为叙事杂技剧发展阶段。2004年，杂技剧《天鹅湖》开以技演剧之先河，实现从节目炫技到舞台演剧的本质跨越。2018年以来，红色题材杂技剧《渡江侦察记》《战上海》《天山雪》《先声》等集中涌现，这些作品在题材挖掘深度、叙事表达维度与价值传递效能等方面渐趋成熟，标志着杂技剧艺术创作走向成熟。

除了这些日臻成熟的红色题材杂技剧外，同时期也出现了如《TOUCH—奇遇之旅》《加油吧！少年》《天鹅》《造梦师之秘境》《献给爱丽丽的 一朵玫瑰花》等带有实验色彩的作品。这些作品打破传统线性叙事的局限，让高难、惊险、奇诡的动作本身成为以技传情的载体，使观众通过视觉感知诸多身体意象携带的不同文化意蕴，从而实现节目技巧与主题表意的巧妙嫁接。如浙江曲艺杂技总团创作的《西湖传说·白蛇》，将断桥初遇情节与双人足尖蹬伞巧妙结合，尽显试探与缱绻。又如上海杂技团的《引力之绊》自主研发能够凸显演员肢体失衡、趋近、疏离、相拥等动态变化的舞台装置，以放大身体具象表达，引导观众将观看重心从技艺能否完成的技术审视，转向动作传递何种情绪的情感共鸣。

这些作品不仅注重身体技艺带来的感官震撼，更致力于传递超越感官的智性审美，它们借助意象化的动作编排，为观众预留充分的阐释空间，促使其结合个人经验，主动进行主题解码与意义建构。如《引力之绊》通过肢体间的动态关系，言说都市人际种种疏离又紧密相连的悖论；拥有不同人生阅历的观众从《屋顶上的北平》中唤起独属于个人的乡愁、喟叹或感悟。这种观演共创、意义敞开的创作逻辑，重塑了剧场的核心意义，让舞台从单向的传声筒，转变为启发大众思辨、实现精神观照的公共文化空间。

这些作品还具有更深厚的东方美学气质，如《屋顶上的北平》以屋顶天梯、京韵大鼓、京剧等意象，构建出厚重浓郁的老北平文化图景，唤起观众深藏游子乡愁与家国记忆；《西湖传说·白蛇》中的西湖、断桥、雷峰塔等地域符号，与观众的集体记忆遥相呼应。

中国价值是新时代表演艺术的精神引擎。《屋顶上的北平》中伸向苍穹的屋顶天梯，不仅是老北平的城市地标象征，更将中华民族勇于攀登、坚韧昂扬的精神品格具象化，彰显民族风骨；《西湖传说·

实验探索，重在守住身体技艺

——兼谈新近杂技剧创作

□董迎春

《白蛇》将高难度的杂技技艺转译为冲破身份束缚、无畏对抗封建压迫的抗争精神；《引力之绊》中男女主角在肢体缠绕间直面情感困境，超越生命局限，展现当代青年在时代变局中向内求索、奋发进取的精神风貌。事实上，杂技艺术固有的极限性与突破性，本就与自强不息的民族精神紧密相连，而这些新近杂技剧作品又进一步将中国价值有机融入舞台创作并进行艺术化呈现。

但我们也应当看到，当前部分杂技剧对线性叙事的淡化处理极易被曲解为弱化叙事，创作者若过度追求形式先锋实验，容易陷入滥用技巧与舞台特效的误区，过度依赖多媒体、声光电等外部技术手段，反而会遮蔽由身体极限所带来的感染力。

新时代中国杂技创作正经历诸多不同实验摸索，它们既是中国杂技艺术朝着规范化、体系化方向演进的自然延伸，也是杂技剧创作主动适配新时代审美取向、融入时代精神的自我革新。创作者将现实故事、民族文化、时代理想探进杂技表演，一改过去杂技只拼难度的单一模式，使之兼顾观赏性与思想性。但杂技艺术的根本还在于身体技艺，一切叙事表达、精神传递终究要依托人的肢体技巧落地。唯有守住身体技艺这一核心，不断适配大众审美变化，才能让古老杂技艺术持续焕发生机活力。

（作者系广西民族大学艺术学院教授，国家社科基金艺术学重大项目“中国杂技艺术学科体系、学术体系、话语体系构建研究”首席专家）

前沿现场

（上接第1版）

这一理论品格，深刻揭示了中国特色社会主义为什么好。

“在革命、建设、改革和新时代的伟大实践中，我们党领导人民历尽千辛万苦，成功开辟和坚持了中国特色社会主义道路，仅用几十年时间就走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。”习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话，贯通历史、现在与未来，指明了实现中华民族伟大复兴的正确道路。

走自己的路，是党的全部理论和实践立足点。习近平总书记强调，我们能够创造出人类历史上前无古人的发展成就，走出了正确道路是根本原因。

从石库门到天安门，从兴业路到复兴路，我们党百余年来团结带领人民开辟的伟大道路、取得的伟大成就雄辩地证明：我们走中国特色社会主义道路，具有无比广阔的时代舞台，具有无比

深厚的历史底蕴，具有无比强大的前进定力。

为全党把准政治方向、明辨大是大非、矢志拼搏奋斗提供强大动力

“十五五”开局之年，中国共产党正带领亿万人民满怀信心行进在中国式现代化新征程上。

新征程呼唤新担当，新使命激励新作为。坚定的理想信念，不仅在于认识上的清醒，更在于行动上的自觉，永远是激励我们奋勇向前、克难制胜的不竭力量源泉。正因具有这一理论品格，习近平党建思想为我们把准政治方向、明辨大是大非、矢志拼搏奋斗提供了强大动力。深刻领会习近平党建思想蕴含的坚定的理想信念，我们要把准政治方向、铸牢忠诚之魂。

“政治方向是党生存发展第一位的问题，事关党的前途命运和事业兴衰成败。”习近平总书记反复强调“讲政治”的重要性，并以一则长征故事点明“把准方向”的重大意义——

“红军过草地的时候，伙夫同志一起床，不问今天有没有米煮饭，却先问向南走还是向北走。这说明在红军队伍里，即便是一名炊事员，也懂得方向问题比吃什么更重要。”

我们所要坚守的政治方向，就是共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想、“两个一百年”奋斗目标，就是党的基本理论、基本路线、基本方略。

深入学习贯彻习近平党建思想，以坚定的理想信念砥砺对党的赤诚忠心，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，才能把准政治方向，夯实政治根基，永葆政治本色。

深刻领会习近平党建思想蕴含的坚定的理

想信念，我们要明辨大是大非、立场更加坚定。

习近平总书记强调，“理想信念动摇是最危险的动摇，理想信念滑坡是最危险的滑坡”“没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会‘缺钙’，就会得‘软骨病’”……

习近平党建思想深刻总结了世界范围内马克思主义政党执政的经验与教训，对全党是极为重要的教育告诫，也是管党治党的长鸣警钟。

新的历史条件下，我们党面临的执政环境和执政条件发生了很大变化，意识形态斗争日趋复杂，多元思想文化交融交锋，利益诱惑引发私欲膨胀等客观因素，时刻在考验着党员干部队伍。在大是大非面前明辨黑白、坚定立场、勇于亮剑，绝非空洞的口号与概念，要贯穿于党员干部的理想信念中，体现在党员干部的一言一行上。

深刻领会习近平党建思想蕴含的坚定的理

想信念，我们要矢志拼搏奋斗、实干开创未来。

在脱贫攻坚的主战场、乡村振兴的沃野上、科技创新的最前沿，千千万万党员干部在战风险、迎挑战中经受重大考验，在破解难题、攻坚克难中磨砺意志、增长才干。

理想因其远大而为理想，信念因其执着而为信念。习近平总书记发出号召：“坚定理想信念是终身课题，需要常修常炼，要信一辈子、守一辈子。”

结合开展树立和践行正确政绩观学习教育，广大党员干部深入学习贯彻习近平党建思想，自觉校正政绩观偏差，从思想源头摒弃急功近利、虚浮作风，重实干、重实绩的导向深入人心，干事创业的精气神进一步提振。

功崇惟志，业广惟勤。征途如虹，信仰弥坚。奋进新征程，以习近平党建思想为引领，中国共产党人保持道不变、志不改的定力，继续高擎理想信念的炬火，奔赴充满光荣和梦想的远征。

（新华社北京8月5日电 记者 史竞男 王子铭 徐壮 杨湛菲）

以坚定的理想信念筑牢精神根基